

Isla
lo importante es el viaje

Isla

lo importante es el viaje

GUÍA DE USO PARA SECUNDARIA

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA PARA ACERCAR LAS ARTES
DEL CIRCO AL PÚBLICO JOVEN

[Vídeo resumen experiencia piloto](#)

Un proyecto de:

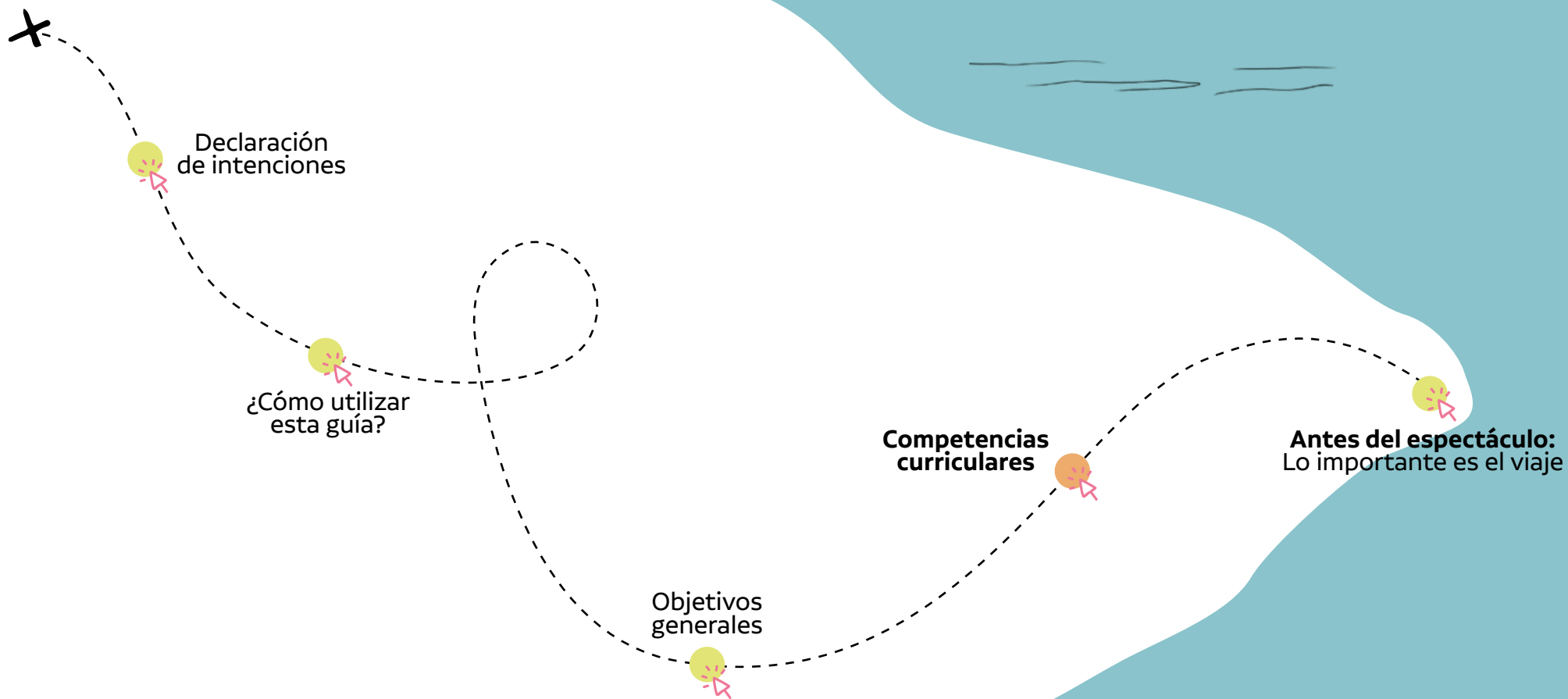
Compañía D'Click

CREACIÓN ARTÍSTICA EN LA DISCIPLINA DE CIRCO CONTEMPORÁNEO

En colaboración con:

Colectivo Noray

EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA EL ARTE

Isla, lo importante es el viaje es un proyecto que viaja, desde una isla remota en medio de un escenario a vuestro centro educativo, **acercando el circo y los géneros dramático y periodístico** a las aulas y al alumnado **de un modo diferente** al de meros espectadores, o estudiantes, sino como viajeros, investigadores y creadores.

Para realizar este viaje, tenemos esta guía cuyo propósito es ser la **herramienta** que **facilite el abordaje de los temas centrales del espectáculo ISLA**.

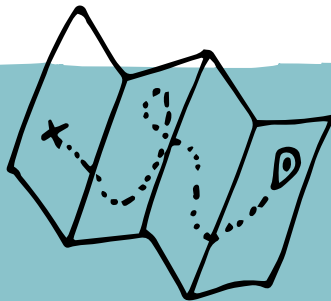
¿Qué preguntas realizar?

¿Cómo interpelar, recoger y acompañar cada aportación?

¿Qué propuestas pueden llevarnos a la acción?

¿Cómo provocar el pensamiento crítico?

Esta guía pretende ser una aliada.

Con este mapa, el género dramático, en este caso, el CIRCO de ISLA y la compañía D'Click, se van a convertir en una **HERRAMIENTA PEDAGÓGICA** en su sentido más amplio, acompañando al alumnado en todo un VIAJE.

Esta guía pretende convertirse en tu mapa y acompañarte en el VIAJE del aula al circo, y del circo al aula. En ISLA, encontrarás una guía que te ofrece propuestas para recorrer tirando del hilo del circo, de las artes escénicas, del viaje y del ritual.

Este mapa abarca un territorio y marca un itinerario, eso sí, tú puedes elegir las paradas y los tiempos, y **el alumnado será siempre el protagonista**. Trataremos de acompañaros a través de **dinámicas y propuestas** que permiten **desarrollar las competencias necesarias para una educación integral**, haciendo especial hincapié en las **comunicativas y lingüísticas**, con el circo y el espectáculo Isla como motor de nuestro viaje.

Declaración de intenciones

Si le preguntamos ahora mismo a alguien ¿qué son las artes escénicas en la educación? probablemente nos responda que es la función de teatro de final de curso o algo extraescolar.

Esta respuesta tiene mucho que ver con lo que las artes han representado y todavía hoy representan, en los contextos educativos: solo son necesarias para desarrollar las emociones, la expresividad y lo creativo, de manera que se las desvincula de la generación de conocimiento, un conocimiento que surge con las matemáticas, la lengua o la ciencia. La separación tácita entre sentimientos y conocimiento, entre emociones e intelecto, sobre la que la educación tradicional se sustenta -y que los recientes hallazgos de la neuroeducación desactiva- constituye la base de la exclusión de las artes hacia la periferia de la educación. (ACASO, 2017)

Con esta guía...

Nos posicionamos en la línea pedagógica que facilita y promueve el pensamiento crítico y desactiva la separación entre conocimiento y arte. Nos gustaría cuestionar y cuestionarnos, llenarnos de preguntas y buscar caminos donde poder encontrar respuestas (o no). Tomamos partido por el tránsito entre incertidumbres e incomodidades para aprender. Nos situamos como parte del grupo para poder crecer junto a él.

“Para enseñar en comunidades heterogéneas no solo deben cambiar nuestros paradigmas, sino también la manera en que pensamos, escribimos, hablamos. La voz comprometida nunca debe ser fija y absoluta, sino que tiene que estar siempre en movimiento, evolucionando en diálogo con un mundo más allá de sí misma. (bell hooks, 2021)

¿Por qué el circo?

El circo integra conocimientos, técnicas, lenguajes y enfoques de diferentes disciplinas artísticas, científicas y sociales para enriquecer su práctica, creación y comprensión, dialogando activamente con otras áreas como:

- **Teatro:** para construir personajes, narrativas o dramaturgias más profundas.
- **Danza:** para mejorar la expresión corporal, el ritmo y la estética del movimiento. • **Música:** como elemento escénico o acompañamiento emocional.
- **Artes visuales:** en la escenografía, iluminación, vestuario y diseño general.
- **Acompañamiento emocional:** para atender las emociones, el trabajo en equipo o el juego.

Esta combinación de saberes permite que el circo evolucione, se adapte a diferentes contextos, en este caso en contextos educativos, y se convierta en una forma artística más completa, crítica e innovadora.

Sumar lenguajes enriquece el resultado

En el contexto artístico (como el teatro, el circo, la danza, etc.), hablar de hibridación de lenguajes implica que una obra no se expresa desde una única disciplina, sino que combina elementos de varias, como por ejemplo:

- **Teatro + danza**
- **Circo + música en vivo**
- **Artes visuales + performance**
- **Videoarte + poesía**
- **Palabra hablada + acrobacia**

Este tipo de hibridación rompe las fronteras tradicionales entre géneros artísticos, permitiendo nuevas formas de narrar, comunicar y emocionar. Es especialmente común en las artes escénicas contemporáneas, donde los creadores buscan un lenguaje propio que se aleje de lo puramente técnico o formal, para hablar de temas más complejos o conectar con audiencias diversas. En el circo, que es el caso, se puede ver hibridación cuando una rutina acrobática se mezcla con una dramaturgia teatral, una estética cinematográfica o una propuesta sonora experimental.

Hoja de ruta

O cómo utilizar esta guía

La **principal clave** para el uso de la guía que estás leyendo es que quienes decidáis utilizarla lo hagáis con el **deseo de disfrutar** del viaje, dando el tiempo necesario para participar, escuchar y recoger todo lo aportado, con la **flexibilidad** de atender lo que venga más que lo que nuestro esquema pretenda, y con la intención de **generar más preguntas que de ofrecer respuestas. Lo importante, es el viaje.**

La guía pretende que seas tú, docente, quien elijas el recorrido que más os inspire, a ti o al grupo al que acompañas.

Otros consejos para el uso de la guía:

- Cada propuesta tiene su propia lista de materiales y sus objetivos específicos para que las adaptéis a vuestro grupo como consideréis.
- No hay una sola solución correcta para las propuestas, por eso os facilitamos algunas claves.
- Si conocéis el tema en profundidad, o en vuestro grupo os interesa algún aspecto de manera más específica, modificad la propuesta como consideréis.
- **IMPORTANTE:** No es necesario desarrollar todas las actividades ni tampoco en el orden propuesto, está ideada para que se elijan las que más convengan al grupo o más apetezcan: el viaje por el archipiélago lo montas tú.
- **NO OS OLVIDÉIS:** Disponéis de una presentación de las propuestas de actividades previas al espectáculo que os puede servir de guía y de apoyo visual proyectada en el aula. No dudéis en utilizarla.
- Este mapa está ordenado en un eje temporal, alrededor de un espectáculo de CIRCO, así que también es circular. Podéis perderos que siempre os volveréis a encontrar ;)

Antes del espectáculo:
Lo importante es el viaje

Se abre el telón:

Isla

Después del espectáculo:
La crítica

Objetivos generales de este mapa

1

Facilitar el acompañamiento, la orientación y las herramientas pedagógicas con las que dialogar, reflexionar y cuestionar en el aula en torno a ISLA y los temas que propone, así como el circo y el género dramático.

2

Ofrecer recursos para trabajar en el aula el **potencial pedagógico, curricular y emocional del género dramático**, así como trasladar el aula al teatro, al circo para conectar los conocimientos adquiridos con la experiencia y el ritual.

3

Promover el trabajo en el aula del circo contemporáneo como **género dramático** a través del concepto de la dramaturgia, de su historia y de sus **valores estructurales tales como la confianza, la sostenibilidad y la diversidad**, así como el **género periodístico de opinión** a través de elaboración de la crítica de un espectáculo.

Competencias curriculares

El viaje en torno a **Isla** encuentra su punto de partida en la asignatura de **Lengua y Literatura**. Sin embargo, las actividades que os proponemos, y la propia propuesta del espectáculo, pueden formar parte de objetivos de otras de muchas de vuestras asignaturas, como **Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Valores Éticos, Educación Física, Filosofía, Artes Escénicas**, y, por supuesto, **Tutoría**. Conformando así, todo un archipiélago hacia una educación integral.

Sea en una u otra asignatura, las estrategias didácticas teatrales, transversales e interdisciplinarias, se revelan como instrumentos especialmente eficaces para desarrollar aspectos de las **competencias básicas**, y con este mapa, viajando por todos esos archipiélagos que rodean ISLA, consideramos que trabajaréis especialmente:

La Competencia en Comunicación Lingüística (CCL)

La Competencia de Conciencia y Expresiones Culturales (CCEC)

La Competencia Social y Cívica (CSC)

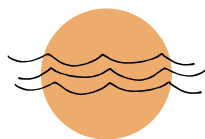
La Competencia de Aprender a Aprender (CAA)

La Competencia de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (CIEE)

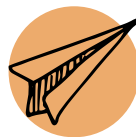
La Competencia en Comunicación Lingüística (CCL)_ objetivo fundamental la Educación Secundaria y eje del currículo de Lengua y Literatura. En este viaje, **lenguaje y comunicación** constituyen el eje central. Por un lado, se proponen diferentes textos que el grupo tendrá que leer y comprender; por otro lado, **la reflexión colectiva y el debate** juegan un papel fundamental, trabajándose de esta forma la **expresión oral y la escucha activa**.

La Competencia de Conciencia y Expresiones Culturales (CCEC)_ permitirá al alumnado estimar el **patrimonio teatral y circense, conocerlo, comprenderlo y valorarlo** en todas sus dimensiones y manifestaciones culturales; así mismo, le servirá para expresar una preocupación esencial acerca del futuro de las artes escénicas más invisibilizadas.

La Competencia Social y Cívica (CSC)_ El viaje también la desarrolla, primero, porque implica trabajar un buen clima en el que el grupo sea consciente de la **necesidad de negociar, cooperar y respetar a sus iguales**. Y, segundo, porque el tema permitirá que se aproximen a la realidad artística, haciéndose conscientes de que el **intercambio colectivo de opiniones y valoraciones** sirven para el sano **desarrollo de una conciencia social compartida**. Además, se **estimula la reflexión y el espíritu crítico**, contribuyendo a crear una ciudadanía participativa y más justa.

La Competencia de Aprender a Aprender (CAA)_ el lenguaje, como representación del mundo, les ofrece un **esquema de pensamiento y de conocimiento**. El viaje que os proponemos requiere la capacidad de **analizar estructuras del discurso; utilizar diversas fuentes de información; conocer la historia del género dramático; conectar grandes hitos de la literatura universal con su propia realidad y sus emociones; organizar y expresar ideas, revisar los textos, evaluar su propia producción y reescribir**. Todo ello contribuye a la construcción de su propio aprendizaje.

La Competencia de Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (CIEE)_ se pondrá de manifiesto durante el trabajo en equipo en donde aprenderán a **analizar y resolver problemas, orientar su propia actividad en relación con sus iguales, tomar decisiones, afrontar y resolver problemas, adquirir roles, resolver conflictos y llegar a acuerdos**.

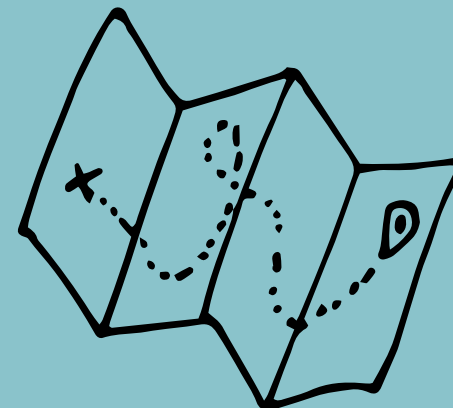
De acuerdo como incidáis en las claves de las propuestas, profundizaréis más o menos en el desarrollo de las distintas competencias curriculares.

Antes del espectáculo

Todo el archipiélago

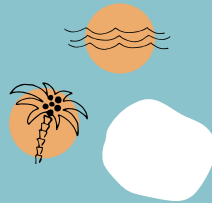
Entendemos el aprendizaje, y con él conocimiento y pensamiento, como procesos contruidos por cada una, por lo que os proponemos **dinámicas ANTES** de ver ISLA con un doble objetivo. Por un lado, para poder **conocer y activar los esquemas e ideas** que ya posee y ha construido el grupo en relación a los asuntos que trata ISLA, ya que serán los instrumentos con los que contarán para construir nuevos o ampliarlos: nos permite que cada persona del grupo reconozca de dónde parte en este viaje y pueda situarse en el mapa. Y, por otro lado, nos posibilita **crear clima, calentar y preparar al grupo** para ir haciendo el camino conjunto hacia ISLA: disfrutar del espectáculo, y abordar posteriormente como equipo la crítica artística.

Eso sí, no os olvidéis que, si bien en un primer momento os proponemos y recomendamos las actividades y dinámicas en un orden, **no es necesario llevar a cabo todas las propuestas ni exactamente en el orden que aparecen**. De acuerdo con vuestro grupo, vuestro tiempo disponible y vuestros objetivos específicos con ISLA, podéis adaptar el viaje como consideréis. La guía está solo a vuestra disposición.

Elige tu viaje...

¿Para qué sirven tres cajas?
Un calentamiento

Pasen y vean

Antes del espectáculo:
Lo importante es el viaje

Teatro vs. circo

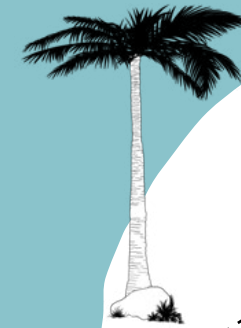
Del tamaño de una mariposa...

La increíble historia del circo jamás contada...

Y esta historia empieza...

El cuerpo y el circo

Después del espectáculo:
La crítica

Se abre el telón:
Isla

El viaje continúa(rá)

El viaje

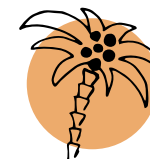

Ítaca. Extra

Otra historia
y nuestra historia

¿Para qué sirven tres cajas?

Un calentamiento

CCL

CIEE

Objetivo

Provocar la curiosidad utilizando como detonante un elemento que nos acompañará en todo el viaje.

Propuesta

Colocamos tres cajas grandes en el centro del aula, o en la mesa que utilicéis como docentes. En aquel lugar del aula que consideres que sea más visible o más inverosímil. Si fuera posible, es mejor que las cajas estén allí antes de que el alumnado vaya entrando en el aula, de tal modo que conforme van sentándose en sus pupitres algunas y algunos puedan ya ir comentando qué hace allí eso. Y sin mediar más presentación, les preguntáis:

¿Para qué sirven 3 cajas?

Escuchamos, y potenciamos que se escuchen entre ellos y ellas, pudiéndose dar así las construcciones de las primeras historias.

¿Para qué nos pueden servir estas 3 cajas?

Ninguna respuesta será mejor o peor que la anterior. Ni la vuestra será en este caso más acertada.

Materiales

3 cajas, preferiblemente de madera, y de un tamaño al menos algo llamativo.

Tiempo

5-7' de juego.

Únicamente como arranque de la clase, y calentamiento para la siguiente dinámica.

Clave

Se trata de partir en este viaje con la curiosidad, la sorpresa, y la escucha como motores.

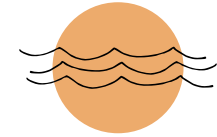
Será un modo de arrancar ligadas de manera cómplice con el espectáculo de ISLA.

Teatro vs. circo

CCL

CCEC

CSC

Objetivo

Conocer las características generales del género dramático, tanto del teatro como del circo, y de la expresión corporal como lenguaje escénico.

Dinámica

Comenzamos dividiendo la pizarra en dos partes. Una para el teatro y otra para el circo.

Lanzamos la primera propuesta: ***Si yo digo teatro tú dices...***

Esperamos a que vayan aportando lo que piensan que es el teatro y apuntamos sus ideas en el lado correspondiente de la pizarra.

A continuación, hacemos lo mismo, pero en este caso ***Si yo digo circo, tú dices...***

Tendremos a un lado de la pizarra palabras acerca de su imaginario sobre el circo y el otro lado aquellas que asocian al teatro.

Observamos y comentamos lo que han dicho reflexionando sobre las similitudes y las diferencias.

Tras la breve reflexión, hacemos 4-5 grupos, preferiblemente siguiendo parámetros de heterogeneidad, y que se

mantendrán estables a lo largo de todas las propuestas si es posible. Una vez agrupados, les pedimos que **intenten definir qué es el género dramático**, y les damos tiempo para ponerlo en común. Tras el mismo, un representante de cada grupo expondrá la definición. Todos y todas escucharemos, matizaremos y ampliaremos su propio imaginario. Así llegaremos a una definición común, que apuntamos en la pizarra.

Entonces, preguntamos ***¿consideráis que el teatro es un género dramático?*** y a continuación, ***¿consideráis que el circo es un género dramático?*** Escuchamos las respuestas y argumentaciones.

Podemos preguntar también, ***¿conocéis alguna obra de teatro, algún autor y/o algún actor o actriz de teatro?***

Escuchamos. Podemos hacer hueco en la pizarra, en la mitad destinada al teatro, y anotar algunas de las referencias

teatrales compartidas. Después preguntamos, **¿conocéis algún espectáculo de circo, algún autor y/o algún intérprete circense?** Escribimos también en caso de que aparezca algún nombre.

Miramos la pizarra en conjunto. Primera parada del viaje, que puede ayudarnos a decidir hacia dónde continuar. Probablemente, haya cierto desequilibrio en los referentes de un género y otro. ¿Qué os parece que sería bueno que siguiéramos investigando?

Continuemos viaje hacia el CIRCO.

Materiales

Proyector y dispositivo portátil, en caso de que queráis utilizar el **documento de presentación**.

Pizarra y tizas (si es analógica)

Tiempo

5' presentación dinámica (Si yo digo teatro...circo...) +

10' pequeño grupo ¿qué es el género dramático?

5' puesta en común ¿consideráis que teatro o circo lo son?

5' ¿conocéis alguna obra, actor/actriz...?

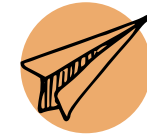
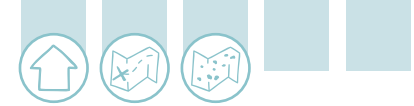
5' pequeña síntesis y puesta en común.

Claves

Ante la pregunta de si son o no géneros dramáticos, posiblemente con el teatro habrá unanimidad y no así con el circo. Si bien dejamos que debatan sus posturas, finalmente aclaramos que el circo **SÍ** es un género dramático. **Tenéis una definición de género dramático en el proyecto de innovación educativa.**

¿Qué ha pasado? Es casi seguro que no conozcan ningún artista de circo por nombre y apellido. Partiremos de este desequilibrio. Con él y por eso mismo, nos centraremos en un subgénero dramático tan antiguo como el teatro, pero mucho más invisibilizado.

El cuerpo y el circo

CAA

CSC

Objetivos

Reflexionar sobre valores como confianza, compañía, generosidad y responsabilidad.

Experimentarlos y vivenciarlo con nuestro cuerpo.

Dinámica

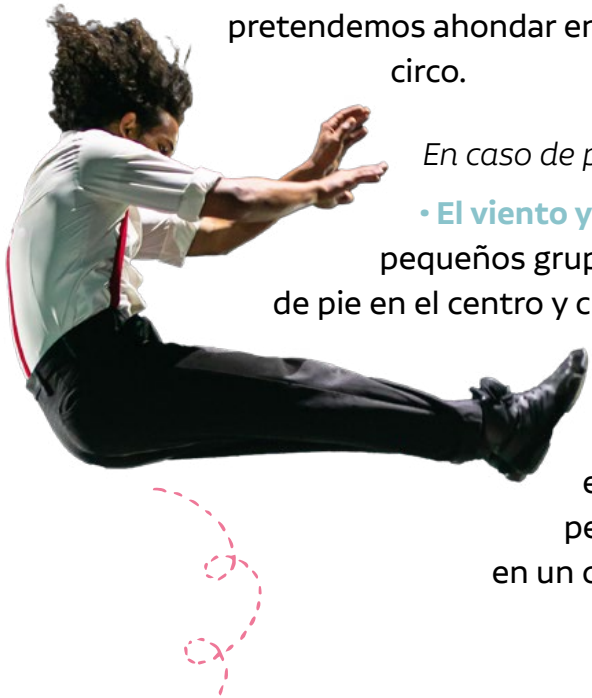
Empezaremos por los pilares del circo. Preguntamos **¿Qué pensáis que es imprescindible para poder hacer circo?** Escuchamos, y sin cerrar en una sola opción, solo recogiendo lo dicho, les proponemos la dinámica, con la que pretendemos ahondar en los valores y los pilares del circo.

En caso de poder estar cerca...

• **El viento y el árbol.** Nos colocamos por pequeños grupos. Una persona se pone de pie en el centro y cierra los ojos, se mantiene rígida como un palo y acomoda los brazos al lado del cuerpo o cruzados en el pecho. Las demás personas se colocan alrededor en un círculo bien cerrado, las

manos hacia el centro (pocos centímetros de la persona en el centro, a la altura del pecho), un pie adelante y otro atrás para mantener bien equilibrio. La persona en el centro se deja caer hacia atrás y poco a poco se deja balancear en el círculo. Las personas del círculo se ayudan mutuamente para detenerla con seguridad y rebotarla suavemente hacia otro lado del círculo. Después del tiempo que considere la persona del centro abre los ojos y dice “ya” para salir y acomodarse en el círculo. Entra otra compañera/o en el centro, para que todas las que lo deseen puedan pasar tanto por ser viento como árbol. Es recomendable que así sea, pero respetaremos si algún compañero o compañera no puede ser árbol que se deje mecer por el viento.

En caso de necesitar mantener ciertas distancias...

- **El lazarillo.** Se tienen que hacer parejas y una vez conformadas, una de las personas de la pareja se identificará como lazarillo y a la otra como una persona ciega. Es recomendable que quien hace de ciego se vende los ojos. Entonces les solicitáis a los y las lazarillas que tomen a sus parejas de los hombros desde atrás (luego puede pasar a ser delante, o al revés). Pueden comenzar a caminar libremente por el aula dejándose guiar por sus compañeros, al principio a un ritmo más lento. Quienes son guiados no pueden despegar los brazos de sus cuerpos, tratando de dejarse llevar. A los minutos se solicita que aumenten el ritmo. El ejercicio se vuelve a repetir intercambiando el rol de las parejas.

Al terminar comentamos la experiencia, y podemos acompañarlos a través de algunas preguntas:

**¿Qué sensaciones tuvieron mientras eran guiados o se dejaban caer? (miedo, temor, confianza, desconfianza).
¿Y cómo se sentían al guiar/recoger a una persona que no podía ver?**

¿Habéis logrado crear un ambiente de confianza en vuestro grupo? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos? ¿Os ha resultado difícil pasar al centro? ¿Qué hemos aprendido sobre confianza?

Materiales

Para el árbol, no se necesita ningún material, pero sí que es necesario que dispongamos el espacio del aula de tal manera que podamos ser árbol, o lazarillo. Esto es, que ningún objeto o mueble pueda poner en peligro nuestra experiencia.

Para el Lazarillo, sería recomendable tener pañuelos o algún otro elemento para que no puedan ver.

Tiempo

5' presentación de la dinámica. Preparación del espacio.

10' experimentación, bien en parejas, bien en grupo.

5' puesta en común.

Claves

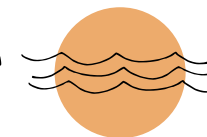
Es importante que el grupo ponga atención en que nadie fuerce sus límites de confianza si no se siente en un espacio seguro. Puede ser buen momento para que el grupo pueda hablar también de sus espacios seguros.

En el caso del Lazarillo, si las parejas las hacen por amistad, reflexionarán en un sentido, y si se conocen menos, la experiencia será distinta. Será bueno tratar de observar esto en la puesta en común. Podemos preguntar cuánto han necesitado mirar, si lo han hecho, o no.

Pasen y vean

CCL

CCEC

Objetivo

Favorecer en el grupo una experiencia como público de circo para activar el momento de disfrutar de ISLA.

Ofrecer al menos dos grandes referencias en torno al circo, como son Con Coleano y Ramón Gómez de la Serna.

Propuesta

Pedimos un voluntario/a en el grupo, con ganas de presentar y leer.

Les solicitamos que presenten con el famoso arranque circense, **SEÑORAS Y SEÑORES, MESDAMES Y MONSIEURS...** y que activen el [vídeo](#).

Cuando este termine, leerán el texto de Ramón Gómez de la Serna.

Tenéis el texto y el enlace al vídeo en la presentación de las actividades.

El resto del grupo escucha y mira.

Materiales

Proyector, dispositivo portátil.

Tiempo

2' para solicitar presentador/a.

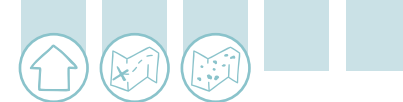
5' vídeo.

2' texto.

Claves

Podéis hacer con este texto otro tipo de dinámica o propuesta en función de vuestros tiempos, vuestro grupo, vuestros objetivos curriculares y organizativos, etc.

También podéis utilizarlo para cerrar la sesión con una experiencia artística que mantenga e incentive la curiosidad y las ganas de circo.

La increíble historia del circo jamás contada

Objetivo

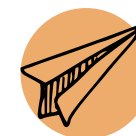
Reflexionar en grupo sobre los valores e ingredientes del circo.

Componer y contar una historia de forma colaborativa reconstruyendo los orígenes del circo.

a. Del tamaño de una mariposa...

CCL

CAA

CIEE

Dinámica

En caso de ser el inicio o continuación de una sesión, retomamos lo comentado en las anteriores, recordamos entre todo el grupo.

Puede ser también una primera sesión.

La pretensión será provocar un pequeño debate a través de las siguientes preguntas, que podéis proyectar en la presentación también.

Entonces, el CIRCO...

¿En el circo es más importante el LENGUAJE o EL CUERPO?

¿El circo es ARTE o DEPORTE?

¿Qué es el VIRTUOSISMO?

¿En el circo se cuentan HISTORIAS?

Los escuchamos, tratamos de que emerjan las diferentes opiniones, y quien lo desee pueda expresarse sin el juicio de los demás.

Una vez que se ha debatido un tiempo, les pedimos que consigan dos papeles del tamaño... ¡de una mariposa!

En el primer papel responderán a la pregunta: **¿Qué valores debe tener un artista de circo?**

En el segundo: **¿Qué ingredientes debe tener el circo?**

(Por ejemplo, introducimos en los valores 'el humor' y en los ingredientes 'la poesía').

Cada participante responderá de manera anónima, y echará en una de las 3 cajas con las que iniciamos este viaje el **valor** de circo y en una segunda al menos un **ingrediente** circense. Cuando todos los hayan depositado, una mano inocente sacará un papel de cada caja y los depositará en la tercera caja. Tenderemos que esperar a leerlos en el siguiente encuentro del viaje.

Materiales

Papeles y bolígrafos

Tiempo

2' presentación.

10-15' preguntas y debate.

5' escribir valor + ingrediente del circo, y mano inocente que elige 2.

Claves

Podéis añadir algunos ingredientes a la caja:

- lenguaje+corporal
- humor+poesía
- disciplina+leyes de la naturaleza
- dramaturgia

Valores

Ingredientes

b. Y esta historia empieza...

Dinámica

Después de dejar que la mano inocente haya hecho su trabajo, hacemos un corro grande con la caja en el centro, nos sentamos y les contamos la historia de los orígenes del Circo como espectáculo moderno.

Os compartimos el texto aquí, para que lo leáis vosotras y vosotros.

ANTES...

... ¿Sabéis lo que significa la palabra 'circo'? Etimológicamente, circo—en inglés circus— es una evolución del latín *krikos*, que significaba círculo. Designa a la vez un espacio y un espectáculo. Pero el circo como el espectáculo que más o menos conocemos redondo, no es exactamente el circo romano. El circo romano, era junto con el 'teatro' y el 'anfiteatro', las construcciones en las que se hacían espectáculos para divertir a la gente. Pero no era redondo, era oval y alargado y compartía con nuestro circo algunos elementos: la arena sobre la que corrían los caballos y los propios caballos, los espectáculos de domadores y animales salvajes, amaestradores de animales domésticos, los combates entre gladiadores, los mimos y todo tipo de equilibrios. Y es que artistas circenses, y números de circo han existido siempre pero el espectáculo en un escenario redondo ¿sabéis cuándo tiene su origen?

CCL

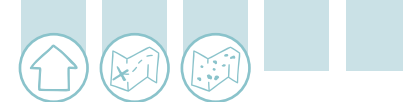

CAA

CIEE

Metemos la mano en la tercera caja, y sacamos este texto.

LEEMOS:

“El circo moderno, respetable público nace en Inglaterra el 8 de junio de 1742 por iniciativa de Philip Ashtley. Se cuenta que Philip sintió atracción por los caballos desde que empezó a andar. A los diecisiete años, abandonó la casa familiar, de tradición hombre lo premió con un paseo a lomos de una yegua. El chico parecía pegado al animal, y sangre le costó al campesino despegarlos. En aquella época luchaban los ejércitos ingleses contra Francia en los campos de Alemania. Philip no sabía ni una palabra de guerra, pero en una taberna escuchó las hazañas que relataba un sargento de Dragones: la derrota de la caballería francesa por los potros ingleses en la batalla de Minden. El chaval salió de la taberna, le impresionó no tanto la guerra como las acciones heroicas de sus caballos. Astley se alistó en el Regimiento de Dragones y pronto destacó en la doma, haciendo lo que nadie había hecho en el campo de instrucción, obligó a su caballo a levantar las dos patas traseras y así lo sujetó, apoyándose en las delanteras. Dos años más tarde partió su regimiento para Alemania. Al desembarcar en Hamburgo una de las yeguas cayó al agua. Astley sin dudarle, nadó junto al animal y salvó su vida, arrastrándolo hasta una barcaza. Esta y otras hazañas le permitieron regresar a su Inglaterra natal y ganarse el favor del rey Jorge II y de este modo pudo realizar su gran sueño: la creación en Londres, de una escuela de caballería. Antes hizo dos cosas: casarse con una amazona llamada Miss

Smith y comprarse un caballito, al que llamó Billy. Al principio daba clases de equitación y hacía exhibiciones ecuestres. Pero poco a poco se fue dando cuenta de que con eso no bastaba. Así que de esa reflexión y de la búsqueda de una solución nació el circo moderno. A orillas del Puente de Westminster donde esta el Big Ben, levanto su circo con una gran lona, anunciando en los programas, que las funciones tendrían lugar “cada noche y con tiempo seco o lluvioso”. Aquel día nace el circo moderno, con los caballos dando vueltas en la pista, subido en un palomar un chico tocaba el tambor, sombras chinescas, acróbatas y pirámides humanas, el hijo de Astley tocaba el violín, bailaba y saltaba a lomos de un caballo, y por primera vez en la historia de un circo un clown hacía reír al público con chistes de relleño, entre número y número. El espacio redondo con serrín para los ejercicios con caballos y para que la fuerza centrípeta favoreciera el equilibrio de las acrobacias sobre ellos. A partir de entonces consiguió el gran éxito exportando su espectáculo a París, conquistaron a la mismísima María Antonieta, pero la Revolución Francesa les devolvió a Inglaterra. Regresarían tras La Paz de Amiens, pero lo que le retiró del circo fue la muerte de su mujer. Astley infatigable fundó el circo moderno y enseñó a bailar a su caballo Billy y a servir el té al público y a retirar las pavas de las brasas. Pronto salieron imitadores, de Astley y su espectáculo, que se han sucedido hasta nuestros días.

Entonces, les preguntamos: **¿creéis seguro que el circo nació en este momento?**

La verdad es que el circo ha existido desde mucho antes, pero su nacimiento se pierde en los orígenes de la humanidad. Insistimos con la pregunta, ¿Cómo creéis que empezó esto de hacer circo?

Desde aquí, les proponemos reconstruir la historia de los orígenes del circo, y para ello, tenemos nuestra caja: volvemos a meter la mano en la caja, y leeremos los dos valores y los dos ingredientes que la mano inocente colocó en la tercera caja.

Y a partir de esta información vamos a reconstruir la historia del circo entre todo el grupo de la siguiente manera:

En círculo, comenzarás la historia con una frase, la que quieras... puede ser, *allá cuando todavía no se escribía*, y después pasará al siguiente que esté sentado a su derecha, que le sumará otra frase, y así sucesivamente entre todas y todos en el círculo, teniendo en cuenta que tiene que aparecer, en algún momento en la historia, los dos valores y los dos ingredientes, ¡y no repetirse!

Así, iremos reconstruyendo

La increíble historia del circo jamás contada... ¡hasta hoy!

Materiales

Texto de Jaime Armiñán impreso y depositado en la tercera caja.

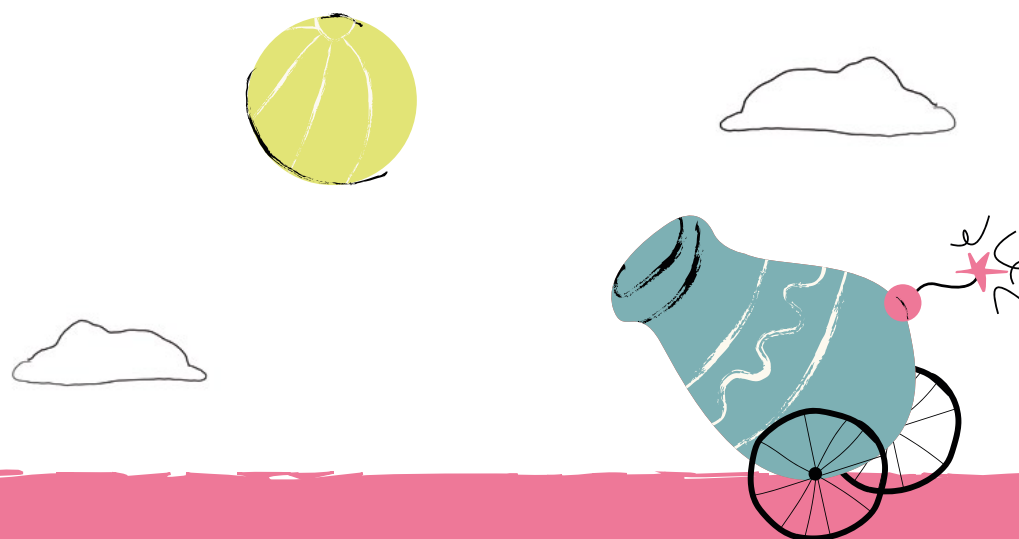
Tiempo

5' presentación y lectura de la biografía del circo. Explicación de la historia.

5' reconstrucción conjunta de la verdadera historia del circo.

Claves

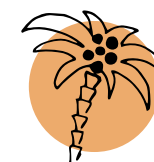
Podéis proponer al grupo registrar la historia construida conjuntamente de algún modo, un audio, un vídeo... o no.

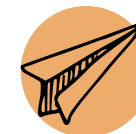
El viaje

Ahora que ya sabemos cómo empezó el circo, y hasta podemos inventar su historia, podemos irnos de viaje a por más circo y más historias.

a. Otra historia y nuestra historia

CCL

CAA

CSC

Objetivo

Provocar la curiosidad, el juego y la imaginación como parte de la tarea de construir y formar parte de historias universales.

Dinámica

Con el apoyo de la presentación proyectada, buscamos el diálogo en y con el grupo a partir de preguntas, desde lo más concreto y fenomenológico, a lo mas interpretativo e imaginativo:

¿Qué veis? ¿Quién creéis que son? ¿Qué relación pueden tener? ¿Dónde están?

Vamos recogiendo ideas, sin concluir ninguna. Permitiendo que sigan diciendo.

Seguimos observando, subidos a esa palmera cocotera, **¿Cómo creéis que han llegado estos tres personajes a esta Isla? ¿Viven, hacen turismo o trabajan allí? ¿Y de qué tipo de Isla se tratará?** Escuchamos.

También podemos volver a nuestro tema, entonces, **¿Creéis que tienen alguna relación con el circo? ¿Cuál será su especialidad?**

Es más que probable que aparezca el naufragio como una de las opciones. Podemos interpelarles también con algo más personal: **¿Qué te gustaría encontrar en una isla a la que acabas de llegar después de un naufragio?**

En cualquier caso, parece que han tenido que ir hasta allí: el **viaje** es el principal motivo de los historias y relatos de aventura: ¿Conocéis libros, historias o relatos de aventuras en los que el protagonista tiene que emprender un viaje? Dejamos que nos cuenten. Y si creemos, puede ser momento también para contarles. Te lo decimos en **Claves**.

Materiales

Proyector, imagen del cartel o enlace a la presentación que os compartimos.

Tiempo

15' de diálogo (podéis estirarlo o ajustarlo en función de vuestros objetivos con el grupo y la asignatura).

Claves

Este diálogo puede ser el calentamiento a algún trabajo teórico. Os proponemos:

Jordi Balló y Xavier Pérez han escrito un libro, *La semilla inmortal*. Los argumentos universales en el cine, en el que nos vienen a decir que casi todas las películas son deudoras de algunas historias que se escribieron hace 200, 500 o 2000 años. Para el género de la aventura, establecen tres “relatos-madre”:

- a) **Jasón y los Argonautas**, para todos aquellos relatos en los que el protagonista recibe el encargo de recuperar un tesoro, con independencia de la naturaleza de éste.
- b) **La Odisea**, para todos aquellos en los que el anhelo de un protagonista vapuleado por el destino es regresar a su tierra junto a los suyos.
- c) **La Eneida**, para aquellos cuyos protagonistas, lejos de querer regresar a parte alguna, buscan establecerse en algún lugar nuevo y fundar así tal vez un nuevo linaje.

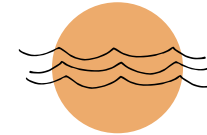
Podemos seguir buscando la conversación con el grupo **¿Habíais oído hablar de estas tres historias?, ¿conocéis a sus protagonistas?** Escuchamos, y tratamos de sintetizar y/o ampliar cuando se necesite lo que vayan aportando.

Toda historia, necesita de unas claves, también podemos proponer conocer las que se necesitan para estas historias. En este caso, les podemos introducir otros conceptos teóricos, como son **‘tragedia’, ‘catarsis’, ‘historia’, ‘dramaturgia’ y ‘adaptación’**. Os compartimos nuestra definición de estos conceptos en el proyecto de innovación al final de este mapa. Vosotros podéis conformar también una.

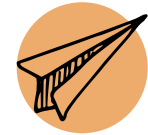
b. Ítaca. Extra

CCL

CCEC

CAA

CIEE

Objetivo

Reconocer el concepto de dramaturgia y adaptación en textos de la historia de la literatura.

Dinámica

Hemos visto que uno de los relatos-madre del que parten muchísimas historias de aventuras es *La Odisea*, el viaje de Ulises retornando a su hogar después de luchar en la guerra. Puede que lo hayáis trabajado ya en clase o no.

La Odisea es un relato muy extenso, que se fue construyendo oralmente, y ha tenido múltiples adaptaciones, una de ellas es un poema. Os proponemos encontrar todo aquello que hemos podido ir hablando con **Isla, el circo y los viajes** a partir de esta adaptación de *La Odisea*, un poema que escribió, muchos años después, un poeta también griego llamado Cavafis.

Para ello, nos ponemos en los pequeños grupos. Vamos a leer el poema, nos lo distribuiremos de manera que lea un fragmento cada integrante del grupo. **Esta actividad no está en la propuesta de la presentación**

Ítaca

Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.

Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes.
Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.

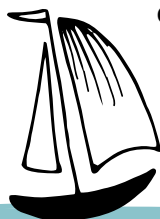
Ten siempre a Itaca en tu mente.

Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que Itaca te enriquezca.

Itaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Itacas.

*También podemos escucharlo recitado mientras lo leemos
aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=JCeOCEpSc6Y>*

Cuando acabemos la lectura, nos plantearemos las siguientes cuestiones en pequeño grupo:

¿Qué es Ítaca?

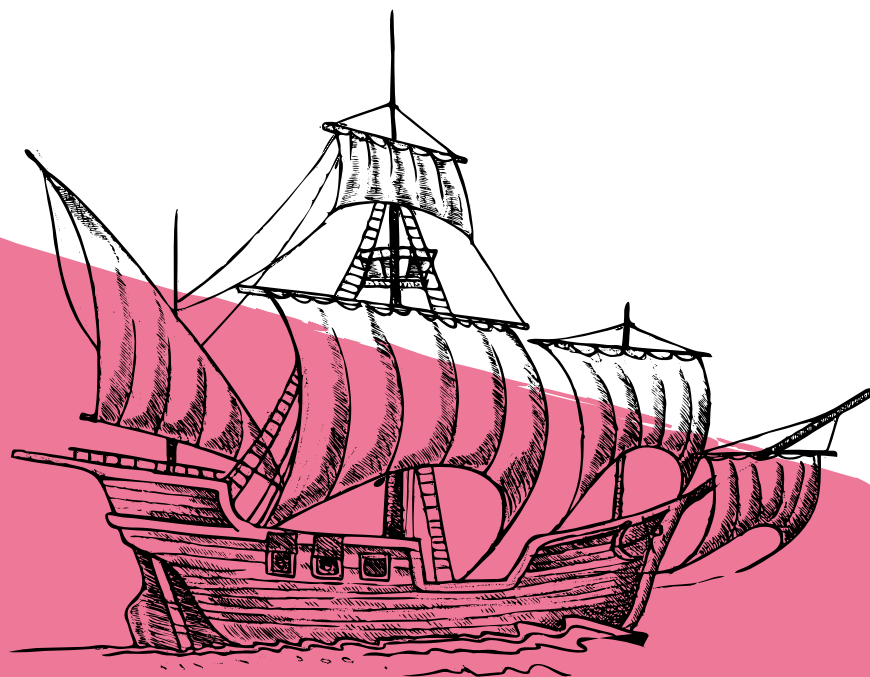
¿Qué relación tiene Ítaca con el protagonista de la historia?

¿Qué crees que nos está tratando de decir el poema?

*¿Si quisieras adaptarlo a partir de un espectáculo de circo sobre qué idea construirías la **dramaturgia**?*

¿Qué emoción en esta historia podría provocar la catarsis?

Una vez que hemos compartido en pequeños diálogos en los grupos, volvemos al grupo grande para compartirlo, y así multiplicar las ideas, argumentaciones y emociones.

Materiales

Poema de Ítaca impreso para todo el grupo.

Tiempo

5' presentación y lectura grupal del poema

10-15' diálogo en grupo pequeño en torno a ÍTACA

10' tertulia en grupo grande en torno a las ÍTACAS

Claves

Si tenéis interés en el trabajo de estos conceptos del género dramático más en profundidad, no dudéis en apoyaros en el Proyecto de innovación docente en torno a la enseñanza-aprendizaje del género dramático y la crítica artística en Educación Secundaria, “El teatro en el aula y el aula en el teatro. Isla: lo importante es el viaje”. Lo encontraréis en la continuación del viaje.

Se abre el telón.

Por fin, nos vamos al circo. Eso sí, no de cualquier manera: juntos y con algunas misiones.

Objetivos

Potenciar hábitos culturales de calidad.

Utilizar, de forma adecuada, la lengua oral propia como un medio para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.

Disfrutar en grupo del ritual del circo.

Dinámica

Antes de la función, en el hall del teatro tenemos un encuentro con el grupo y les contamos lo siguiente:

“Ahora sólo tenemos que disfrutar del espectáculo. Cuando acudimos a una representación en directo hay que ser especialmente respetuosos para no desconcentrar a los intérpretes y en el circo con más motivo porque el riesgo es mayor. Después del espectáculo vamos a encontrarnos con la compañía y podremos conversar sobre nuestras impresiones y todo aquello que queráis preguntarles.

El próximo día que nos juntemos en el aula, nuestro objetivo será hacer una crítica del espectáculo. Vamos a ser críticos de artes escénicas. La haremos entre toda la clase, para ello

vamos a dividirnos los aspectos que observaremos con más precisión. Nos ponemos en los grupos habituales. Aquí tengo 6 botellas con 6 mensajes. Cada grupo va a coger una botella, en ella va su misión para el viaje de hoy. Tendrá que observar con un poco más de atención algún aspecto concreto del espectáculo para luego aportar su punto de vista a la crítica.

Además del trabajo de observación estaría bien que después de salir del teatro, cada una y cada uno dediquéis un instante a pensar en el espectáculo para intentar contar en un párrafo qué es lo que habéis sentido al verlo. Apuntadlo en un papel como si fuera otro mensaje para meter en una botella y llevadlo el próximo día que nos reunamos.

Ahora, ya sí, simplemente tenemos que dejarnos llevar por la magia del circo. En este momento no hay que analizar nada, solo observar y sentir. De forma natural, sin proponérselo, veréis cómo vuestra mente registrará los datos de vuestra ficha de observación”.

Materiales

Necesitaréis 6 botellas vacías, imprimir las misiones en seis mensajes. Tenéis lo seis mensajes en un documento a parte.

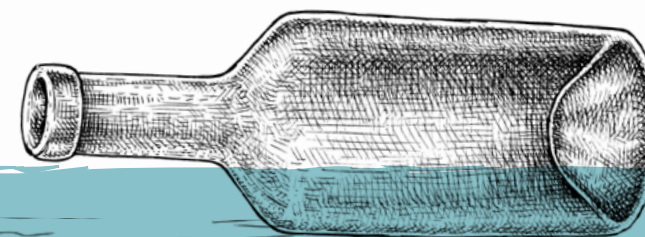
1. Argumento y desarrollo de la trama

ma

- Tema central de la obra
- Desarrollo del argumento
- Estructura: un acto, dos, tres...
- Intervención o colaboración del público

2. Personajes

- Número de personajes
- Caracterización física
- Caracterización psicológica
- Relaciones que se establecen entre los personajes
- Interacción con el público

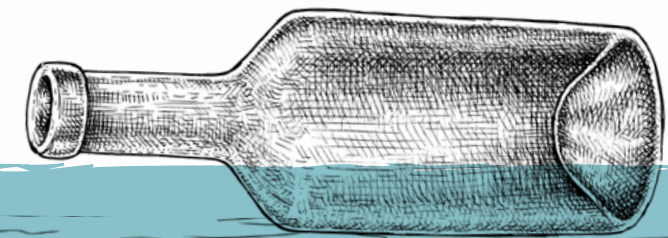

3. Atrezzo y escenografía

- Descripción de la escenografía: realista o simbólica
- Cambios de la escenografía a largo de la representación
- Elementos de atrezzo
- Referencia al papel que han jugado algunos de los objetos que se han usado en escena

4. Dirección y trabajo actoral

- La puesta en escena con respecto a lo que se quiere contar
- Consigue llegar el mensaje de lo que se quiere contar a través de la dramaturgia
- Trabajo actoral: encarnación de los personajes en el aspecto físico, diálogos, movimientos...
- Gestualidad y lenguaje corporal

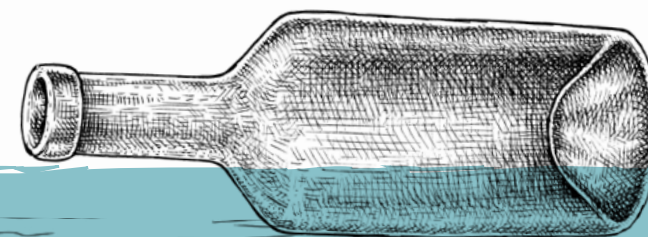

5. Aspectos técnicos

- Descripción del papel de la música en la función
- Descripción de la iluminación: natural, suave, distrae, ayuda
- Intención y utilización del uso de los efectos sonoros, música e iluminación
- Otros elementos: voz en off, proyecciones...

6. Maquillaje y vestuario

- Descripción del vestuario: realista, simbólico, actual...
- Descripción del maquillaje: natural, exagerado, paródico...
- Intención en la elección del vestuario y del maquillaje

Después del espectáculo

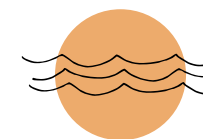
La crítica

Volvemos del circo al aula, y como de los viajes, volvemos transformados.

Antes de presentar la dinámica, os proponemos que facilitéis una tertulia informal, en la que dialoguen sin premisas ni objetivos curriculares ni pedagógicos sobre qué les ha parecido el espectáculo, ampliando la agradable sensación de expresar sus ideas y sensaciones con compañeros y compañeras que han compartido la misma experiencia. ¿O han sido muy distintas?

¿Quiénes están entonces en esta isla, en este viaje?

CCEC

CAA

CSC

Objetivo

Descubrir la importancia del equipo y la colaboración, también en las artes escénicas.

Reconocer la cantidad de profesiones y profesionales que trabajan y son necesarias para la creación de un espectáculo.

Propuesta

Proyectamos la página web de la compañía, en la imagen del espectáculo ISLA.

<https://www.dclickweb.net/isla>

Preguntamos, entonces, **¿cuántas personas creéis que trabajan en el espectáculo?**

Dadas las misiones por equipos y el encuentro posterior con la compañía, es fácil que algunos de los equipos técnicos ya puedan ser mencionados.

Los escuchamos, e incluso podemos ir anotando las propuestas de integrantes en la pizarra.

Bajamos por esa misma página web de la compañía, y del espectáculo, y nos centramos en la ficha artística.

Leemos conjuntamente la ficha artística, comparamos con la pizarra: quién falta, quién no, qué creemos que hacen y/o aportan. Así podremos comprobar todas las personas que han trabajado en el espectáculo. ¿Hay sorpresas?

Proyectamos la imagen de la guía en la que vosotras y vosotros desde el barco podéis acercaros a conocer a las diferentes islas que os rodean. Si tienen más curiosidad, podéis proyectar el pequeño vídeo en la que cada integrante del equipo explica qué es lo que ha aportado a Isla. De este modo, escuchamos y aprendemos a través de este equipo qué es un equipo artístico y a través de sus apuntes de lo aportado, el proceso de creación de un espectáculo.

Isla

Alfonso Pablo
Apoyo teatral

[Ver vídeo](#)

Pili
Fotografía

[Ver vídeo](#)

Karlos Herrero
Escenografía

Javi
Diseño gráfico

[Ver vídeo](#)

Pau Bachero
Apoyo dirección

Txutxi
Luz y sonido

[Ver vídeo](#)

Elena Carrascal
Distribución

Pepa
Vestuario

[Ver vídeo](#)

Diana
Administración

[Ver vídeo](#)

Santiago Latorre
Espacio sonoro

Laura
Diseño guía
didáctica

[Ver vídeo](#)

CIA Mar Gómez
Apoyo coreográfico

Pepa y Ale
Diseño guía didáctica

[Ver vídeo](#)

Materiales

Vídeos de las personas que forman parte del equipo (si el grupo lo considera).

Tiempo

5´ observar cartel, y nombrar personas

5´ analizar ficha artística, contrastar números y profesiones

5´ ver los vídeos

2´ puesta en común, conclusiones

Claves

Como espectadores, muchas veces, podemos olvidar todo el equipo necesario en todo proceso creativo y técnico, además de los propios artistas que vemos sobre el escenario. Como futuros críticos de este espectáculo, y como público consciente de arte, resulta esencial reconocerlo.

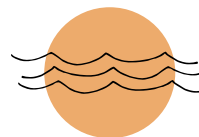
Buscamos que la explicación global muestre un compendio entre todas las cuestiones técnicas (luces, sonido, seguridad, gestión, comercialización) y las ideas o apuntes más relacionados con la creatividad.

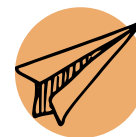
Ahora sí, vuestra crítica

CCL

CCEC

CAA

CSC

CIEE

Objetivo

Conocer y potenciar el correcto uso de las normas ortográficas, gramaticales y de estilo en los textos escritos.

Crear la crítica artística de un espectáculo.

Dinámica

Parece que llegamos al final de este viaje. Con todo lo que hemos vivido, compartido y aprendido en este camino vamos a hacer una crítica del espectáculo.

Vamos a intentar hacer una crítica artística con sensibilidad.

Ahora somos un público consciente que puede analizar y recomendar una obra de arte para otras personas. Será también nuestro agradecimiento e intercambio con la compañía. Se la haremos llegar para que sepan qué opinamos acerca de su espectáculo con el objetivo de que puedan seguir creciendo a través de nuestras aportaciones.

Les pedimos que se junten en los mismos grupos con los que compartieron misión durante el espectáculo, y que compartan

la información que hayan recabado teniendo en cuenta dichas misiones. Cada grupo, tendrá que hacer un esquema de las ideas fundamentales para compartirlas con el resto de la clase.

Pondremos en común el trabajo de cada grupo. Primero, dejarán por escrito lo recabado para cumplir su misión (bien en la pizarra, bien con medios digitales compartidos). Una vez que todos tenemos por escrito el esquema de cada grupo, plantearemos una tertulia dialógica, con la propuesta de escucharse, debatir y nutrirse de las observaciones de los demás, para escribir después cada una y cada uno su crítica.

Cuando consideremos que la tertulia se ha agotado,

pasamos a la elaboración de la crítica. Para ello, tenemos un “mapa” de los pasos que se necesitan para su creación, que podéis compartir con el alumnado cuando pasen al trabajo individual:

1. Planificación

- Delimita el tema y las ideas que quieres tratar.
- Anota las ideas básicas que quieres que contenga tu escrito.

2. Escritura

- Elabora un mapa en el que organices las ideas: ten en cuenta que tu crítica no debería tener más de cinco párrafos, así que deberás elegir las ideas más importantes.
- Haz un primer borrador para el que puedes seguir este esquema:

Título

Nombre del autor/autora y fecha de la redacción.

Cuenta algo interesante que sorprenda, emocione o atraiga al lector, como una alusión a tu cuadro, o una anécdota, o una noticia.

Desarrolla en cada párrafo una idea. Puedes ir de lo más concreto a lo más general. Recuerda que has de aportar tu visión personal y tus opiniones sobre el asunto.

Deja clara tu postura y expresa una conclusión que deje pensando a tus lectores.

¡Una vez que hayan escrito su crítica, nos gustaría que la compañía la recibiera! Y que al ritual de ir al teatro se añada el ritual de enviar una carta.

Esperamos vuestras críticas aquí:

Calle Castillo, 14
Bárboles (Zaragoza)
50297

Materiales

Pizarra (analógica o digital), papel, bolígrafos, sobres, sellos.

Tiempos

- 5' presentación sesión
- 5' puesta en común grupo pequeño
- 10' puesta en común grupo grande
- 20' crítica
- 5' cierre

Claves

También podéis hacérsela llegar a algún medio de comunicación y/o compartirla en las redes sociales para que más gente conozca el espectáculo.

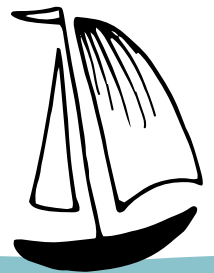

El viaje continúa(rá)

Muchas, muchas gracias por haber viajado hasta aquí con nosotras. Esperamos que este viaje os haya resultado tan transformador como para todas las personas que hemos tenido la suerte de disfrutar y hacer crecer esta maravillosa Isla. Sin vosotras y vosotros en este equipo, tampoco habría tendría ningún sentido este viaje.

Para terminar, consideramos que la idea fundamental del proyecto es que sea el comienzo de algo, no el final. Esperamos que el alumnado haya experimentado la importancia del proceso sobre el resultado, así como Cavafis nos recuerda que lo importante es el viaje y no el destino, y haya descubierto en el teatro, en el circo, un refugio.

**Por mucho más circo en las aulas, y muchas más aulas en el circo.
Por mucho más circo en la vida.**

Pd. Si queréis profundizar cualquier referencia, idea o propuesta esta guía nace de

“El teatro en el aula y el aula en el teatro. Isla: lo importante es el viaje”

Proyecto de innovación docente en torno a la enseñanza-aprendizaje del género dramático
y la crítica artística en Educación Secundaria.

Elaborado por Laura Tajada Negredo y dirigido por Graciela de Torres Olson

Lo tenéis disponible en: <https://zajuan.unizar.es/record/98614/files/TAZ-TFM-2020-553.pdf>